Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Московского района г. Нижнего Новгорода Центральная районная детская библиотека им. В.Г. Белинского

ФУТБОЛ

и русские художники

Час искусства

Слайд 1-2

Футбол – явление сугубо спортивное, что не мешает представителям творческого мира искать в нем источник вдохновения.

Слайд 3

"Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот! Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет!" Легендарная песня из знаменитого фильма "Вратарь" сразу вызывает в памяти мощнейший образ, созданный Александром Дейнекой, – картину "Вратарь" (1934), которую можно видеть в Новой Третьяковке на Крымском валу.

Слайд 4

Огромная мускулистая фигура, зависшая в прыжке параллельно земле, обрезанная рамой, как будто это не картина, а крупный план, взятый в объектив пробравшимся прямо к воротам спортивным репортером.

Но для своего времени это был настоящий прорыв: Дейнека фактически изобрел новую эстетику, приблизив к зрителю героев игры.

Экс-голкипер Руслан Нигматуллин писал, что эта картина отлично передаёт изменение в технике игры вратаря и эстетику его игры: «Тогда техника была совсем другая: вратари прыгали бесстрашно, головой вперед, как мы здесь видим. Скажем так, животом к земле, если правильно это сформулировать. Технически сейчас так никто не делает. Так же, как не играет без перчаток... Здорово, что вратарь запечатлён именно в полёте. Потому что

это один из самых красивых моментов в футболе, когда вратарь совершает сейв в полете».

Сэйв (англ. *save*) — в хоккее с шайбой факт отражения броска или ловли шайбы в ловушку вратарем.

После сэйва вратарь может сделать пас партнеру по команде или накрыть шайбу ловушкой, тем самым приостановив игру. На передачу шайбы партнеру у вратаря есть три секунды. После свистка судьи назначается вбрасывание в зоне команды, вратарь которой накрыл шайбу.

Слайд 5

Тема спорта — культа сильного и здорового тела была важна Дейнеке, художник постоянно обращался к ней в рисунках («Футбол», 1928). Дейнека создал на эту тему картины: «Футбол» (1924, местонахождение неизвестно), «Футболист» (1932, Курская областная картинная галерея имени А. А. Дейнеки), «Вратарь» (1934, Государственная Третьяковская галерея)

Собственный спортивный опыт, наблюдение за спортсменами, общение с мастерами спорта оказали существенное влияние на пластическое мышление Александра Дейнеки, подсказали новые формы изобразительности.

Слайд 6

Рисунок «Футбол» выполнен в **1928** году для «Даешь!». Динамизм образность журнала изображения близки работам немецких экспрессионистов, стремившихся придать изобразительной максимальную выразительность форме.

Его предшественники изображали футбол как будто с болельщицких мест, издалека, как мельтешение фигурок — он же заставил нас увидеть наивысший момент напряжения сил, пик игры, голевой момент, как говорят современные комментаторы, едва ли не почувствовать запах пота.

Слайд 7

«Писал футбол. Игру любил, знал ее, как тысячи моих сверстников, как десятки тысяч взволнованных зрителей. Игра каждый раз наталкивала меня на желание написать картину. Наделал десятки рисунков и, набрасывая один из многих неудачных эскизов, я обнаружил — эскиз не укладывается в

композиционные нормы знакомых картин. Я компоновал новое пластическое явление и вынужден был работать без исторических сносок. Я догадался написать то, что многих волновало, интересовало. В моем творчестве была удача. Игра натолкнула меня на свой самостоятельный язык». А. А. Дейнека.

Слайд 8

Этот новый художественный язык можно видеть и в его известных картинах "Футбол" (1924) и "Футболист" (1932).

Слайд 9

В последней человек с мячом как будто завис на фоне покосившейся колокольни, что современниками легко узнавалось как борьбы старого и нового: советское государство звало своих граждан на стадионы, а не в церкви.

Футболисты у художника парят в воздухе и кружатся вокруг мяча. Под ногами футболистов земля отсутствует, её роль нижний край картины. Движение играет рама разворачивается по кругу, а заканчивается устремлением вверх. Дейнеку упрекали за «формалистический схематизм», критика писала — «В картине "Футбол" 1924 года фигуры людей представляют собой почти голую анатомическую схему, мускулатуры движущихся человеческих тел, совершенно лишенных индивидуальных и психологических черт».

Слайд 10-11

Многие коллеги Дейнеки также воспринимали футбол как символ современности, что-то новое, модное, Футбольные прогрессивное. мотивы появляются и у его товарищей Юрия Пименова ("Футболисты", 1926) и Федора Богородского ("Футбол", 1929), нашедшего

в этой игре поэзию, которой, видимо, ему не хватало в основной специализации — он прославился портретами брутальных революционных матросов, и у начинавшего

свою карьеру в символистской "Голубой розе" Павла Кузнецова ("Футбол", 1930-е).

Слайд 12

Целую серию картин на сюжет футбола в это время создал Николай Дормидонтов.

Самыми удачными его полотнами искусствоведы «Спартакиада Балтфлота» (1933)считают «Футбольный матч CCCP — Турция» Картины близки по сюжету — в обоих изображён момент борьбы за мяч у ворот. Полотно невозможно было писать непосредственно с натуры (положение тела игрока быстро меняется). При работе натурщиком ОНЖОМ запечатлеть только

статичную сцену. Сложнее передать движущиеся фигуры, возникающие при этом оптические эффекты. Дормидонтов умело передал напряжённость борьбы. Стремясь к максимальной выразительности изображении борьбы, он придал позам и футболистов движениям избыточную экспрессию и динамику, из-за этого картины приобрели элемент условности. На Первой выставке ленинградских художников

Дормидонтов представил картину «Футбольный матч СССР — Турция» (1935). Художник передаёт атмосферу стадиона, публике на трибунах он уделяет столько же внимания, сколько и футболистам на поле.

Слайд 14

Лидер русского авангарда Казимир Малевич, вскоре впавший в опалу, в 1930-1931 году пишет картину "Спортсмены", в которой при всей обобщенности образов можно угадать и футбольную команду, выстроившуюся на поле.

Слайд 15

Художник разработал особую теорию абстрактного искусства – супрематизм. По мысли автора, создаваемые им супрематические композиции должны

были отражать "раскрепощение художника из подражательного подчинения вещи к непосредственному изобретению творчества".

Слайд 16

"Спортсмены" - это еще одна из множества талантливейшего художника, истинной отличившегося своей гениальностью, посвященная им любителям и ценителям такого направления в живописи, Он как супрематизм. всегда старался порадовать своих поклонников и всех, кому Как небезразличен супрематизм. известно, автор имел свое представление об

абстракционизме в общем и преподносил его, конечно же, по-своему. Что собственно в итоге и получило название супрематизм. Полотно Малевича под названием "Спортсмены" представляет собой, как всегда, впечатляющее и необычное, довольно смелое произведение искусства. На картине знаменитого художника изображены фигуры, которые находятся в подчинении у цветовой композиции. С точки зрения ритмики, они также весьма организованны. Картина словно несет значение чего-то необычного, неземного. Полотно носит симметричный характер. Цвета, использованные в данном произведении, довольно-таки гормональные и отлично сочетаются.

Правда, спортсмены, изображенные художником, безлики. Но и в этом есть своя суть. Малевич изобразил их таковыми для того, чтобы еще раз подчеркнуть глобальность окружающего мира, каковым и чувствует его сам автор. Те, кто нарисованы на полотне, изображены там вовсе не как обычные личности и сущности. Их изобразили на данном полотне как личностей, напрочь связанных с самим искусством. Они никоим образом не зависят не от окружающих, не от самого художника, который собственно их и создал. Это и есть главной и отличительной особенностью в творчестве Казимира Севериновича Малевича. Именно использование подобных приемов и делает его полотна такими по-настоящему неформальными, и неповторимыми. Автор в свое время создавал поистине впечатляющие шедевры и оставил после себя значительное культурное наследие.

Слайд 17

С ростом популярности футбола художники начинают находить все новые сюжеты, ракурсы и повороты в этой теме.

Слайд 18

Во-первых, это сама обстановка матчей, 1930-е выстроенные В ГОДЫ новые, поражавшие воображение стадионы (Борис Ермолаев "Начало игры", 1957), Во-вторых, появляются "придворные", то есть "прикомандные", художники, допущенные к закрытой от глаз публики жизни футболистов. Эти художники пишут спортсменов в раздевалках, после

матчей, их триумфы и поражения, например, картина Петра Скрябина "Динамо" принимает поздравления. В раздевалке", 1957.

Наконец, после войны, в 1940-1950-е, в целое направление выделяется бытовой футбольный жанр, то есть сценки, вызванные к жизни массовым, поголовным увлечением футболом, когда в каждом дворе и каждой школе была своя мальчишеская команда. Во всей официальной советской живописи в это время случился поворот к сталинскому "бидермайеру", то есть умилительной, пасующей мяч простодушному зрителю сюжетной живописи с массой узнаваемых подробностей и деталей, особенно привлекательной сценками с детьми.

Слайд 19

Не зря одна из таких картин была репродуцирована огромными, миллионными тиражами в виде почтовой открытки — это "Футболист" 1955 года Льва Котлярова. Сюжет напоминает знаменитую картину "Опять двойка" Федора Решетникова: дворник приводит домой, к матери на кухню, проштрафившегося юного спортсмена, держа в руке орудие преступления — футбольный мяч. И такими

ARTIOINED

вот мячами было выбито не одно окно в советском искусстве – сюжет стал поистине бродячим, перебираясь из живописи в кино и анекдоты.

Слайд 20

В 1949 году советский художник Сергей Григорьев пишет свою картину «Вратарь». 1949 год - это сложное для советских людей время. После завершения Великой Отечественной войны прошло всего 4 года, и страна быстрыми темпами восстанавливалась. Появлялись новые предприятия и жилые дома. Преобладающее большинство граждан жило бедно, но мирное небо над головой вселяло в них надежду на светлое будущее. Послевоенные дети, помнящие все ужасы лишений и бомбёжек, росли неизбалованными и умели радоваться обыденным вещам. Например, игре в футбол. Именно такой эпизод и передаёт художник в своём произведении.

Слайд 21

Ha картине «Вратарь» изображена привычная ДЛЯ наших дворов сцена: мальчишки играют в футбол. Художник не стал показывать нам все поле, сосредоточился только одном персонаже — голкипере

одной из команд. Это позволило как можно лучше передать напряжение вратаря, которое тот испытывает, наблюдая за игрой. Всего одного взгляда на мальчишку достаточно для того, чтобы понять, какое идет противостояние. Ни одна команда, пусть даже и дворовая, не хочет отдавать победу своему сопернику. Мальчишек в случае победы не ждут кубки и медали, но, тем не менее ребята сражаются до последнего.

Мальчику, стоящему на воротах, на вид не больше 12 лет. Он одет в синюю кофту, из горловины которой виднеется белоснежный воротничок школьной рубахи, шорты и туфли. На руках у юного голкипера перчатки. Его колено перебинтовано, но травма не помешала ему продолжить напряжённую и увлекательную игру. Вратарь слегка согнулся, и всё его внимание приковано к полю, оставшемуся за пределами картины. Зритель не видит остальных футболистов и только по напряжённому лицу голкипера может догадаться, что идёт серьёзная игра, и мяч вот-вот окажется в воротах. Судьба матча в руках мальчугана и он, понимая всю ответственность, старается избежать гола любой ценой.

Среди болельщиков, где есть как мальчики, так и девочки. Никто из детворы не может оторвать свой взгляд от поля. Мяч совсем уже близко от ворот, и накал страстей достиг вершины. Дети, сидящие на брёвнах, с удовольствием присоединились бы к игре, однако они ещё слишком малы, и старшие ребята их не берут в футболисты. Но поддержка команды - это тоже очень ответственное занятие, и малыши ему отдались полностью. Самый отчаянный из мальчишек не удержался и выбежал за ворота. Понимая, что исход игры от него совершенно не зависит, он всё равно не может усидеть на месте. На фоне малышни особо выделяется взрослый мужчина, который тоже пришёл поболеть за ребят. Неизвестно, кем является изображённый мужчина. Возможно, он отец одного из детей, а быть может, просто не смог пройти мимо захватывающего действия. Бросается в глаза то, с каким азартом взрослый и серьёзный мужчина следит за детской игрой, насколько он переживает за её исход. Ничуть не меньше детворы этот человек хотел бы сейчас оказаться на футбольном поле и забрать мяч у противника.

На дальнем плане отчётливо просматриваются храмы и многоэтажные дома, из чего можно сделать выводы, что действие происходит в большом городе. Футбольный матч проходил осенью, так как пустырь окружают кустарники с пожелтевшими листьями. Судя по тому, во что одеты самые маленькие болельщики, погода на улице стояла прохладная, но окончательно похолодать ещё не успело.

Картина Григорьева "Вратарь" написана в довольно сдержанных оттенках. Её цветовая гамма передаёт настроение послевоенной эпохи. Холодные серые тона свидетельствуют о тяжёлой жизни, постигшей народ, который собственными руками был вынужден поднимать страну из руин. И только яркие красные элементы, которые особо явно выделяются на мрачном фоне, придают полотну оптимизм и уверенность в счастливом и безоблачном будущем.

Григорьев Сергей Алексеевич - художник, создавший её в 1949 году, сумел точно передать на полотне весь азарт и эмоции, присущие этой спортивной игре. Сегодня полотно хранится в Третьяковской галерее, увидеть его может любой желающий

Интерес к футболу в современной российской живописи проявляется редко.

Слайд 22-32

Современные русские художники далеки от дейнековского пафоса, однако эпоха постмодернисткого цитирования позволяет им возвращаться к популярным темам и сюжетам, связанным с футболом, уже на новом витке.

Слайд 33

Дубосарский Владимир Александр Виноградов, в своих огромных холстах 1990-x, воспевшие И лихость благополучие нулевых, черпают вдохновение как в советской живописи, так и прямо с экранов телевизоров, добавляя в узнаваемые образы добрую долю абсурда. Так, в своей картине "Земля Чемпион!" (2004) они изобразили

ликование в финале футбольного матча, где команда Земли выиграла у сборной инопланетян, тем самым возведя патриотический слоган "Болеем за наших" в поистине космический масштаб.

К Чемпионату мира по футболу наши читатели приняли участие в Интернет-проекте «Вселенная футбола», они нарисовали рисунки, в которых выразили своё отношение к футболу и к Чемпионату мира. Вы можете посмотреть их в видеоролике, который размещён на нашем сайте. http://crdb-nn.ru/index/biblioteki k chm/0-193.

Слайд 34-36

Использованные интернет-ресурсы:

- ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА "СПОРТ В изобразительном ИСКУССТВЕ" http://www.virtualrm.spb.ru/ru/resources/galleries/sport
- Милена Орлова. Искусственное поле: футбол и русские художники. http://welcome2018.com/journal/materials/iskusstvennoe-pole-futbol-i-russkie-khudozhniki/
- Футбол в советском изобразительном искусстве : Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Разработка: Пономаренко И.Г., зам. директора по работе с детьми